Художественное оформление книги

Прекрасный мир иллюстраций

Книга -это синтез художественного слова и изобразительного искусства, осуществленный средствами полиграфии.
Искусство книги — вид изобразительного искусства.

Главным художественным средством при оформлении книги является иллюстрация.

Иллюстрация [лат. illustratio освещение, пояснение, наглядное изображение] в книге — любое графическое изображение (рисунок, чертеж, схема, диаграмма, карта, фотография, портрет и т. п.), наглядно поясняющее, дополняющее текст книги или широко раскрывающее и освещающее ее содержание.

Жми сюда!

Нужны ли иллюстрации? Помогают ли они сделать зримыми идеи и образы писателя, помогают понять содержание, обогатить или обеднить текст? Сравните…

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
— «Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
— «Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрипела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, —
Говорит он, — будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, —
Говорит одна девица, —
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».
— «Кабы я была царица, —
Говорит ее сестрица, —
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
— «Кабы я была царица, —
Третья молвила сестрица, —
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица, —
Говорит он, — будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой Чиполлоне отдавил ногу принцу Лимону

Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее — самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни.

Что ж поделаешь: где лук, там и слёзы.

Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несёт луком!» — и приказывали кучеру ехать быстрее.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой Чиполлоне отдавил ногу принцу Лимону

Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее — самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать, да только не везло им в жизни.

Что ж поделаешь: где лук, там и слёзы.

Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несёт луком!» — и приказывали кучеру ехать быстрее.

Братец кролик и братец воробушек.

Дядюшка Римус сидел насупившись. Раз - другой он даже вздохнул тяжело и за -

кряхтел. Джоэль понял, что чем-то огорчил дядюшку Римуса.

Он никак не мог вспомнить, что он сделал плохого, но всё-таки ему было не по себе. Вдруг

дядюшка Римус взглянул на него так грустно, уныло и спросил:

— Чего это ты наболтал сегодня маме про своего братишку?

— Что такое, дядюшка Римус? — спросил мальчик, покраснев.

— Я слыхал, что твоя мама собирается высечь его после твоей болтовни.

— Ну, дядюшка Римус, я ведь только сказал ей, что он дёргал чеснок у тебя на полоске и бросил в меня камень.

— Послушай, что я тебе скажу, дружок,— пробормотал старик, откладывая в сторону хомут, который он плёл.— Послушай, что я скажу: скверное это дело — ябедничать. Вот я уж восьмой десяток на свете живу, а ни разу не видел, чтобы сплетник кончил добром. Помнишь, что сталось с пичужкой, которая сплетничала про Братца Кролика?

Братец Кролик и Братец Воробушек

Дядюшка Римус сидел насупившись. Раз-другой он даже вздохнул тяжело и закряхтел. Джоэль понял, что чем-то огорчил дядюшку Римуса.

Он никак не мог вспомнить, что он сделал плохого, но всё-таки ему было не по себе. Вдруг

дядюшка Римус взглянул на него так грустно, уныло и спросил:

— Чего это ты наболтал сегодня маме про своего братишку?

— Что такое, дядюшка Римус? — спросил мальчик, покраснев.

— Я слыхал, что твоя мама собирается высечь его после твоей болтовни.

— Ну, дядюшка Римус, я ведь только сказал ей, что он дёргал чеснок у тебя на полоске и бросил в меня камень.

— Послушай, что я тебе скажу, дружок,— пробормотал старик, откладывая в сторону хомут, который он плёл.— Послушай, что я скажу: скверное это дело — ябедничать. Вот я уж восьмой десяток на свете живу, а ни разу не видел, чтобы сплетник кончил добром. Помнишь, что сталось с пичужкой, которая сплетничала про Братца Кролика?

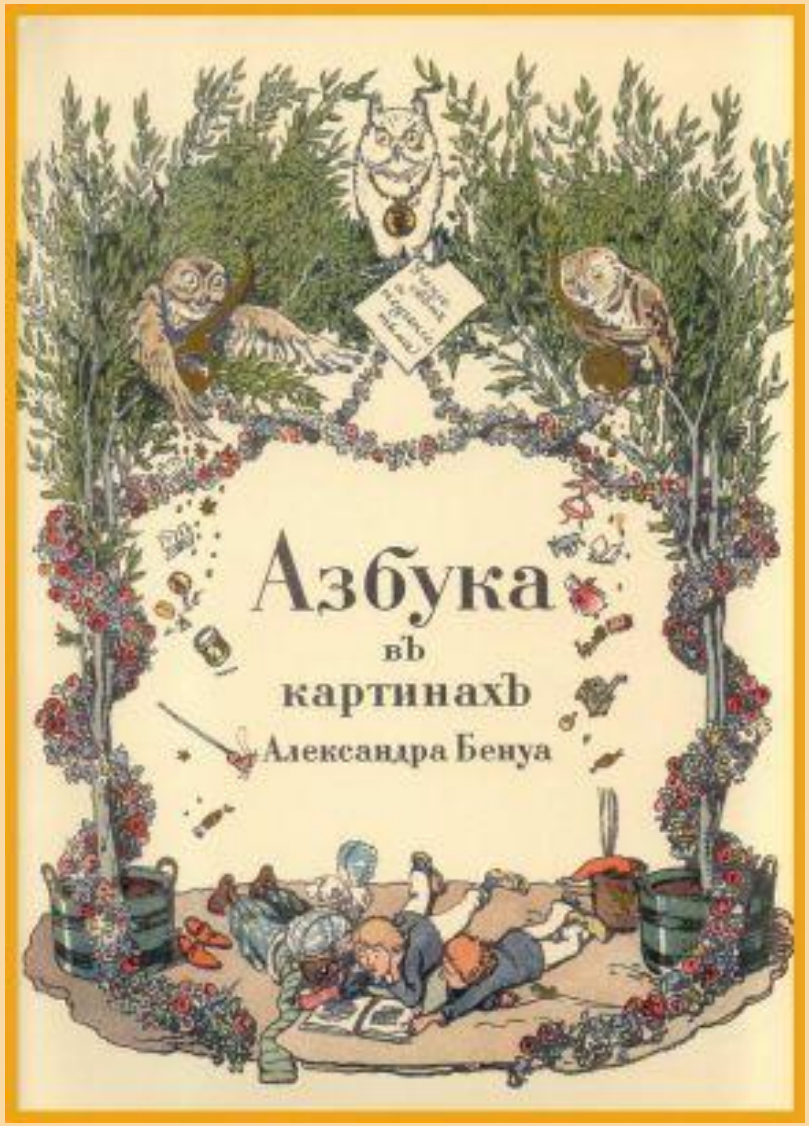
Конечно, иллюстрация украшает страницы книги. Так же помогает еще до чтения сориентироваться в содержании, привлекает читателей.

Виды иллюстрации

В зависимости от размера и расположения в книге бывают следующие виды иллюстраций:

Фронтиспис

К. Д. БАЛЬМОНТЪ
ЖАРЪ-ПТИЦА
ЖАРЪПТИЦА


Азбука
въ
картинахъ
Александра Бенуа

Заставка

ЧАСТЬ I

Глава первая

КАК ЗНАЙКА ПОБЕДИЛ ПРОФЕССОРА ЗВЁЗДОЧКИНА

С тех пор как Незнайка совершил путешествие в Солнечный город, прошло два с половиной года. Хотя для нас с вами это не так уж много, но для маленьких коротышек два с половиной года — срок очень большой. Наслушавшись рассказов Незнайки, Кнопочки и Пачкули Пёстренького, многие коротышки тоже совершили поездку в Солнечный город, а когда возвратились, решили и у себя сделать кое-какие усовершенствования. Цветочный город изменился с тех

5

СИНЬОРА БЕЗ ПЯТИ МИНУТ БАРОНЕССА

Фея была старая синьора, очень благовоспитанная и благородная, почти баронесса.

— Меня называют, — бормотала она иногда про себя, — просто Фея, и я не протестую: ведь нужно иметь снисхождение к невеждам. Но я почти баронесса: порядочные люди это знают.

— Да, синьора баронесса, — поддакивала служанка.

— Я не стопроцентная баронесса, но до нее мне не хватает не так уж много. И разница почти незаметна. Не так ли?

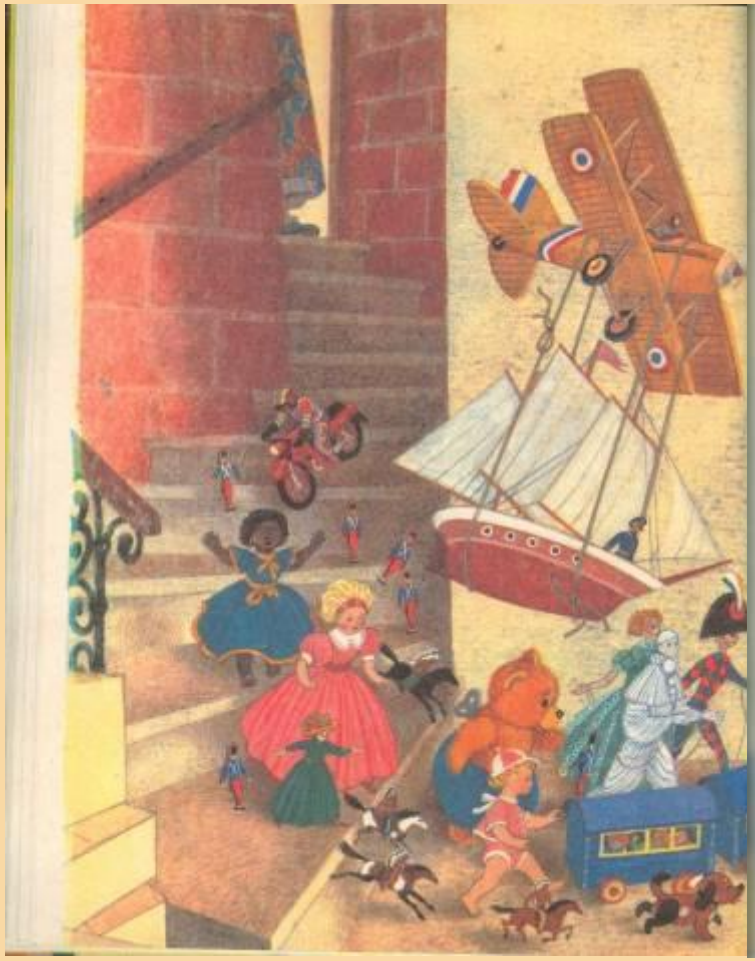
— Незаметна, синьора баронесса. И порядочные люди не замечают ее.

Было как раз первое утро Нового года. Всю ночь напролет Фея и ее служанка путешествовали по крышам домов, разнося подарки. Их платья были покрыты снегом и сосульками.

— Затопи печку, — сказала Фея, — нужно просушить одежду. И поставь на место метлу: теперь целый год можно не

7

Полосная иллюстрация



НА СЛЕДУЮЩИЙ ВЕЧЕР

Первым делом игрушкам предстояло решить вопрос, как выйти из магазина. Прорезать штору, как это предлагал Главный Инженер, оказалось им не под силу. А дверь магазина запиралась на три замка.

— Я и об этом подумал, — сказал Кнопка.

Все с восхищением посмотрели на маленького тряпичного щенка, который целый год думал, не сказав ни одного слова.

— Вы помните склад? Помните ворох пустых коробок в углу? Ну вот, я был там и обнаружил в стене дырку. По ту сторону стены — погреб с лесенкой, которая ведет на улицу.

— И откуда ты это все знаешь?

— У нас, собак, есть такой недостаток — совать повсюду свой нос. Иногда этот недостаток бывает полезным.

— Очень хорошо, — резко возразил Генерал, — но я не представляю, как можно спустить в склад артиллерию по всем этим лестницам. А Голубая Стрела? Вы видели когда-нибудь, чтобы поезд спускался по лестнице?

Серебряное Перо вынул трубку изо рта. Все выжидающе замолкли.

— Белые люди всегда ссориться и забывать Сидящий Пилот.

— Что ты хочешь этим сказать, великий вождь?

— Сидящий Пилот перевозить всех на аэроплане.

Действительно, это был единственный способ спуститься в склад. Сидящему Пилоту предложение пришлось по душе:

— Десяток рейсов — и переход сделан!

Куклы уже предвкушали удовольствие путешествия на аэроплане, но Серебряное Перо разочаровал их:

— У кого есть ноги, тому крылья не нужны.

Таким образом, все, у кого были ноги, спустились сами, а на самолете перевезли артиллерию, вагоны и парусник.

Но Капитан даже во время полета отказался сойти с мостика. На зависть Генералу и Начальнику Станции, которые спускались вниз по крутым ступеням, Капитан летел над их головой.

Последним спустился Мотоциклист-Акробат. Для него спуститься на мотоцикле по лестнице было все равно что выпить стакан воды.

Он был еще на полпути, когда в магазине раздался крик служанки:

— На помощь, на помощь! Синьора баронесса, воры, разбойники!

Полуполосная иллюстрация

на полку, где стояло ведёрко. Братец Черепаха разлёгся там так важно, будто индюка проглотил.

Ясное дело, зашёл у них разговор о Старом Лисе, и Кролик принялся рассказывать, как он оседлал Братца Лиса и какой замечательный из него получился верховой конь. И все хохотали до упаду — Матушка Мидоус с девочками и Братец Черепаха.

А Братец Кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Откашлялся он и говорит:

— Я б и сегодня приехал на нём, только я задал ему третьего дня такую скачку, что он охромел на одну ногу. Боюсь, придётся его теперь и вовсе сбыть с рук.

Тогда сказал Братец Черепаха:

— Ну что ж, если ты вздумаешь продавать

48

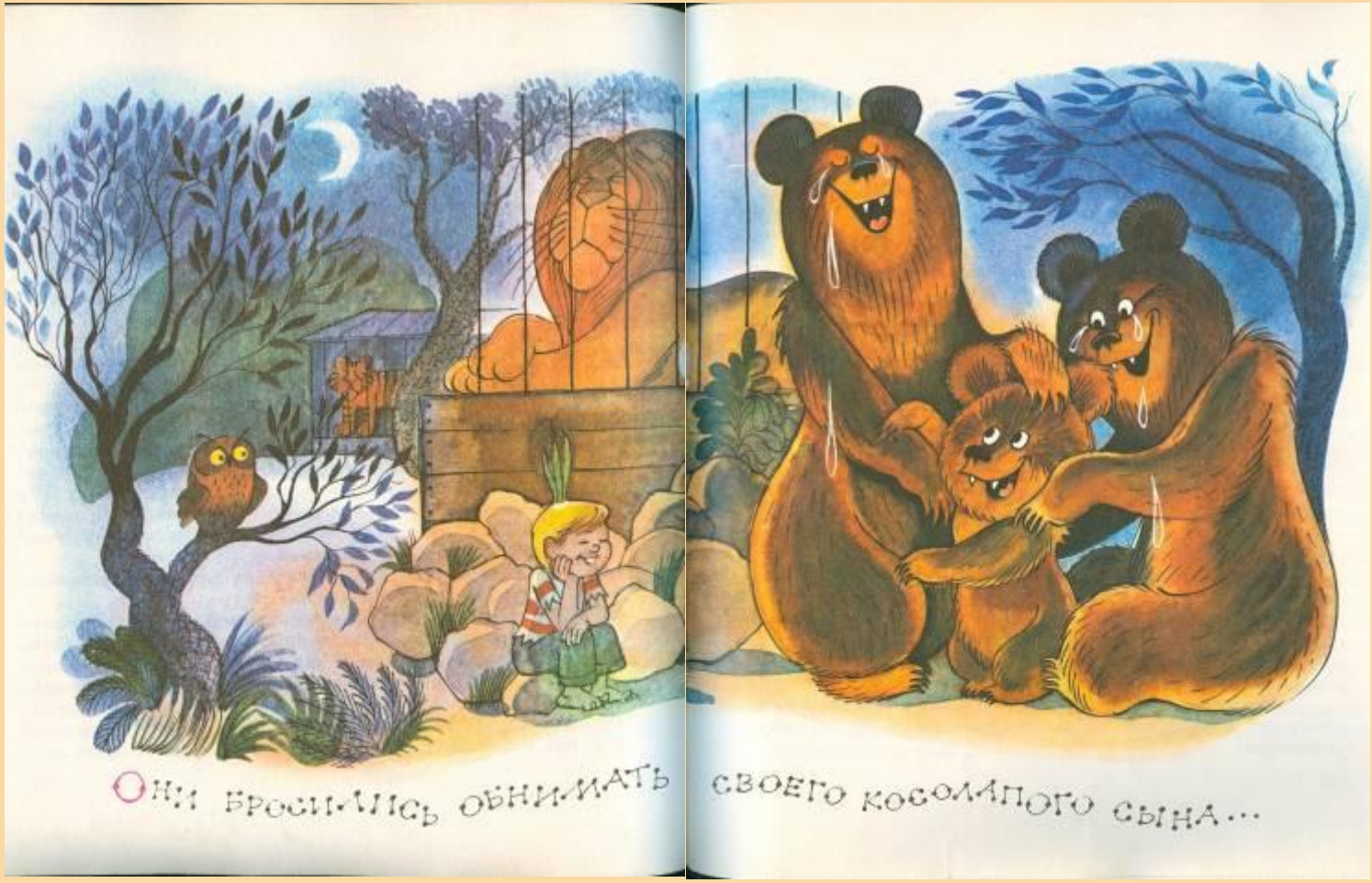
тым краем, потухший очаг и кровать, в которой спал ребенок. Очевидно, его родители ушли на работу, а может быть, они просили милостыню, и ребенок остался один. Он лег спать, но не потушил маленькую керосиновую лампу, стоявшую на тумбочке. Может быть, он боялся темноты, а может быть, ему нравилось смотреть на большие колеблющиеся тени, которые отбрасывала лампа на потолок. И, глядя на эти тени, он заснул.

Наш храбрый Генерал был наделен богатой фантазией: он принял керосиновую лампу за огни вражеского лагеря и поднял тревогу.

— Тысяча новорожденных китов! — загремел Полубородый Капитан, нервно поглаживая безбородую половину подбородка. — А я уж подумал, что на горизонте появилось пиратское судно. Но, если не обманывает меня моя подзорная труба, этот ребенок не похож на пирата. У него нет ни абордажных крючьев, ни черной повязки на глазу, ни черного пиратского флага с черепом и костями. Мне кажется, что эта бригантина мирно плавает в океане снов.

25

Иллюстрация на разворот



Иллюстрации на полях

вались карандаши и тетради, а хлеб следовало покупать в магазине письменных принадлежностей. Или же шли погулять в городской парк, смотрели на цветы и вздыхали:

— Какие чудесные розы!

Немедленно из-за куста выскакивал стражник короля Джакомона, держа наготове наручники.

— Ну и молодец! А вам известно, что вы нарушили закон? Как вам в голову взбрело называть розой морковь?

— Прошу прощения, — бормотал провинившийся и второпях принимался расхваливать другие цветы парка. — Какая изумительная крапива! — говорил он, показывая на анютины глазки.

— Нет уж, вы мне это бросьте! Преступление вы уже совершили. Посидите немного в тюрьме да потренируйтесь говорить неправду.

Но то, что произошло в школах, просто невозможно описать. Джакомон приказал изменить все числа таблицы умножения. Чтобы произвести сложение, необходимо было вычитать, а при делении — умножать. Сами учителя не могли больше проверять задания.

Для лодырей началось настоящее раздолье: чем больше они делали ошибок, тем увереннее были, что получат отличную оценку.

А сочинения?

Можете себе представить, какие сочинения

116

Внезапно послышался чей-то голосок:

— Эй! Эй, вы!

— Кто это? — спросил Желтый, который знал все обязанности, включая обязанности часового.

— Э-э-э, не поднимай такой шум, дружище! Я бедная голодная Мышь и думаю, что кому-то из вас придется пожертвовать собой, чтобы я могла поужинать. Мне всегда нравились карандаши, простые или цветные — все равно.

Карандаши поспешно столпились около Франко, который поднял руку, чтобы защитить их.

— Синьора Мышь, если вы думаете утолить голод за счет моих друзей, то предупреждаю вас, вы ошиблись адресом.

— В этом доме невозможно жить, — проворчала Мышь, оскалив зубы. — Нет ни корки сыра, ни яйца, ни бутылки масла, чтобы я могла окунуть хвост и облизать его, ни мешка с мукой или зерном, чтобы я могла прогрызть его. За последнюю неделю я потеряла половину веса.

— Мне очень жаль, — ответил Франко, — но я тоже лег спать без ужина, и это не в первый раз. Ничем не могу помочь тебе: мои Карандаши не для твоих зубов.

— Прикажи им, пусть они хоть нарисуют для меня что-нибудь съедобное! — взмолилась Мышь. — Я видела, какие они чудесные мастера.

— Против этого я ничего не имею.

— Об этом позабочусь я, — предложил Желтый.

И в одно мгновение он нарисовал ломтик сыра с дырочками и слезою, который вызвал бы аппетит даже у индийского факира.

— Большое спасибо! — воскликнула Мышь, облизывая усы.

Никто даже не успел заметить, как сыр исчез в ее пасти.

— Чудо что за аппетит, — сказал Красный. — Но подожди, сейчас я тебя накормлю.

Он взял чистый лист и нарисовал на нем круг.

— Это, наверно, голландский сыр, — сказала Мышь. Однажды я наелась его вволю. У него была такая же красная корочка.

— Подожди, я еще не закончил.

Красный нарисовал рядом с первым кругом кружок поменьше и некоторое время выводил какие-то странные палочки и закорючки.

72

Иллюстрации концовки

Носишка часто, засунув Эмилию в карман, каталась на ослике. Педриньо с графом тоже иногда катались: Педриньо верхом, а графа привязывали к гриве.

Донна Бента с большим интересом выслушала историю путешествия в Страну Басен. Особенно ее интересовал сеньор Лафонтен, басни которого она читала по-французски. Она всегда была большой поклонницей знаменитого баснописца и считала его замечательным писателем.

— Просто жалею, что не поехала с вами,— сказала она.— Беседа с сеньором Лафонтеном была бы утешением моей старости.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Гонки с препятствиями 228

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Синьор Помидор устанавливает налог на погоду 231

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Гроза, которая никак не может кончиться 242

ЭПИЛОГ,
в котором Помидор плачет второй раз 252

С. МАРШАК. ТРИ ПЕСНИ
Песня Чиполлино 262
Песня синьора Помидора 264
Песня сапожника 266

Фронтиспис - элемент художественного оформления издания, представляющий собой иллюстрацию, помещенную на левой странице в развороте с титульным листом.

Жми сюда!

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги означают начало одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него

Жми сюда!

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются внутри текста.

Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от важности иллюстрируемого события, образа и т. д. Содержание таких иллюстраций обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения, а менее значимые — изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.

Жми на эти надписи!

Полуполосная ил.

Ил. на разворот

Ил. На полях

Продолжение прзентации

Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими. Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте.

Жми сюда!

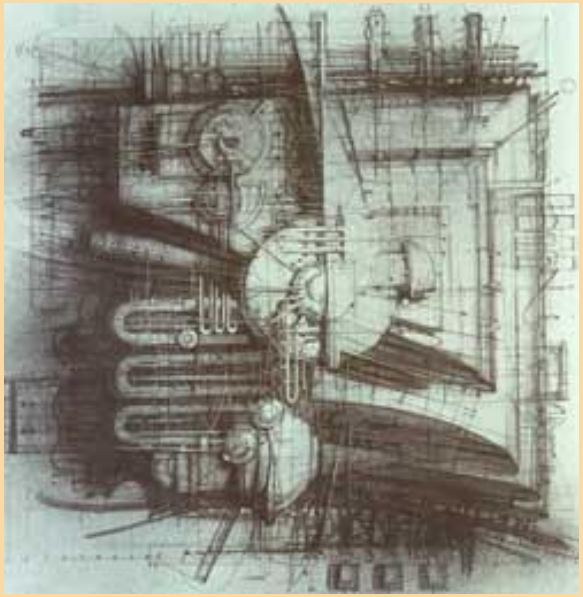
Техники выполнения иллюстраций

Техник выполнения иллюстраций большое множество. Их можно использовать как самостоятельно, так и сочетать друг с другом. Рассмотрим некоторые из них…

Акварель

Аппликация

Рисунок



Линогравюра

Гравюра на дереве

Линогравюра (от фр. graver — вырезать) — гравюра на линолеуме, либо на сходном с ним полимерном материале. Одна из разновидностей выпуклой гравюры в техническом исполнении близка к гравюре на дереве (ксилографии). Линогравюра выполняется с помощью специальных резцов (штихелей) различного профиля и размера, позволяющих добиваться тонких и толстых линий разной конфигурации и длины. Рисунок вырезается на линолеуме, затем наносится валиком тонкий слой краски и производится печать. В результате на листе получаются темными те части, которые на линолеуме были выпуклыми, а рисунок остается белым, потому что в углубления краска не попадает.

Жми сюда!

Гравюра на дереве или ксилография относится к технике высокой печати, поскольку на печатной доске рельефом выделяется само изображение, а фон удаляется, для этого используются специальные резцы.

Жми сюда!

Сделать иллюстрации

Использованные ресурсы

- Живопись. Словарь терминов

http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis

- О художниках и их иллюстрациях

http://www.bibliogid.ru/authors/hud

- Иллюстрирование книги

http://obzor.com.ua

- Википедия

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0